

新

新世纪美术专业教材

深入浅出/阐明教学知识要点 全面指导/绘画表现技法规律

素描静物

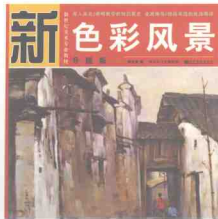
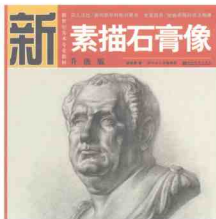
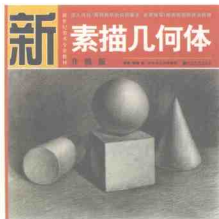
升级版

祝启知 著 湖北长江出版集团

湖北美术出版社
HUBEI FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

新世纪美术专业教材·升级版

丛书主编/胡世勇 装帧设计/孙琪 浩鹏 责任编辑/程业友 责任编辑/戴建国

征稿内容：符合美术绘画基础教学与设计训练的内容，要求作品形体塑造严谨，具有教学与训练的示范作用。

征稿范围：1.素描。2.速写。3.色彩。4.设计。5.美术与设计大中专教材。

稿件要求：1.四开尺寸以内的作品希望寄原稿。2.四开尺寸以上的作品，请拍框清晰的120反片。3.所有来稿注明同意出版发表和联系方式。

组稿编辑：湖北美术出版社高校教材事业部 戴建国 收

联系地址：武汉市洪山区雄楚大街268号B座 邮编：430070

联系电话：027-87679553 13995572128 E-mail: dai531@163.com

图书在版编目(CIP)数据

素描静物/倪启知著
—武汉：湖北美术出版社，2006.12.
新世纪美术专业教材：升级版
ISBN 7-5394-1927-x

I. 素… II. 倪… III. 静物画—静物—技法(美术)—教材
IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第148602号

湖北美术出版社出版发行
武汉雄楚大街268号B座18层

武汉精一印刷有限公司制版
武汉德利彩印有限责任公司印刷

2006年12月第1版
889mm×1194mm 1/12

ISBN 7-5394-1927-x

邮政编码：430070
电话：(027)87679522

新华书店经销
印数：1—5000册

2006年12月第1次印刷
印张：4

全套定价：79.00
本册定价：15.80

ISBN 7-5394-1927-x

9 787539 419275 >

前 言

当今美术专业基础教育考察的主要是学生对绘画造型的认识与表现能力。具备较为扎实的绘画基本功，就能应付各种不同的考试。针对美术专业基础教学，重要的是通过系统规范的教学过程，使学生逐步认识和理解美术的基本知识与规律，掌握绘画表现的基本方法和技巧，只有这样才能造就扎实的绘画基本功。本套美术专业教学丛书正是从这一目标和要求出发编著的。

参加本丛书的编著者都是专业院校毕业并具有十多年以上美术专业教学经验的教师。全套书分为素描几何体、素描静物、素描石膏像、素描头像、速写人物、色彩静物、色彩头像、色彩风景等。按照准确、规范、系统的教学原则，从理论到实践，深入浅出地阐明了各科教学的知识要点，全方位地指导绘画表现中的各种技法规律。全套书整体连贯，而每本书也具有独立的完整性，是针对美术专业基础教学的首选教科书。

在每本书的内容安排上我们都十分注重两个方面：一是基础知识理论的准确、系统与明晰。通过图文结合和比较分析，使学生在循序渐进的学习中能明确认识、加深理解、掌握规律。这是学好绘画技法的基础。二是针对美术专业基础教学的要求进行绘画技法的指导。每本书都通过大量的写生步骤及细节表现的分解图例，从不同角度阐明绘画表现技法的方方面面，使学生既掌握基本的绘画程序步骤，明确各步骤中的基本要点和表现方法技巧；又能根据各种训练、写生、默写的变化，灵活主动地适应考察、考试要求。

相信美术学子们通过本套书的系统教学训练，一定能打下坚实的绘画基础，从而提高绘画技法，更有信心地迎接美术考试。

丛书主编：胡世勇

新世纪美术专业教材·升级版

素描静物

祝启知著

湖北美术出版社

HUBEI FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

目录

一、素描静物概述 / 3

基本常识 / 3

正确的观察方法 / 4

静物的组合与写生构图 / 4

静物结构的分析方法 / 5

二、静物结构素描的写生方法与步骤 / 6

单体静物结构的写生方法与步骤 / 6

组合静物结构的写生方法与步骤 / 8

结构素描与明暗素描对比 / 12

三、静物明暗画法与质感表现 / 14

单体静物明暗画法 / 14

组合静物明暗画法 / 24

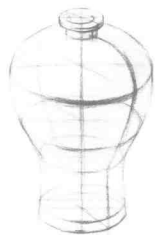
四、静物的色彩感 / 38

有花菜的静物 / 38

有调色盘的静物 / 44

五、静物默写 / 47

试题解析 / 48

一、静物素描概述

基本常识

静物通常是指用于绘画写生的一些日常生活、学习用品及装饰物品。如：瓶、罐、蔬菜、水果、各种厨具、衣服等，通过合理组合均能作为素描的对象。

静物素描作为素描训练的基础课题，一是因其“静”，便于作较长时间的观察和描绘；二是造型单纯、简洁，有利于初学者掌握；三是为过渡到人物头像、静物色彩的学习打下良好的基础。

通过几何形体的写生训练后，我们在进入静物写生时会发现，静物实际上是具象化了的几何体，不过它比几何体更生活化，是我们认识物体、进而认识客观世界的窗口。静物有形、光、色、质等外在特征，比几何形体更复杂、丰富，也

更有情趣，它包括了造型艺术中研究和表现的一切视觉因素，因此，对其形体、空间、质感、色彩感的表现技能就成为初学者研究表现的主要内容。（静物素描的重点在于学习绘画的观察方法、构图的基本原理、静物素描写生的基本方法和步骤，掌握运用明暗规律来表现物象的体积、空间、质感、色彩等基本技能。

静物素描的学习方法很多，首先应遵循从简单到复杂、循序渐进的过程；其次，注意长期作业和短期作业相结合，要在老师的指导下多研读、临摹一些较好的示范画。总之，只有多看多练才会熟能生巧。

正确的观察方法

写生是素描训练的基本形式,有什么样的观察方法就会有什么样的表现形式,观察决定着作品的命运。一双未经绘画专业训练的眼睛在观察对象时,通常是看外轮廓和局部的某些特征,具有平面性和局部性。基础素描写生的目的是要在平面(二维)的纸上创造立体(三维)的视觉空间和整体形象,因此,在观察与表现上,必须变平面为立体,变局部为整体。

立体的观察方法是全方位观察和研究对象的造型体面和空间关系。对比例、透视、结构、体面空间等关系形成一个全面的立体概念。简单地说,在观察过程中要将外轮廓和内轮廓(即体面转折)结合起来看,做到看外轮廓的同时看内轮廓,这才是立体的观察方法。

整体的观察方法以比较为基本形式,整体地比较、分析构成静物的各形体之间的基本形、比例关系和大的结构关系,以及大的黑白灰、明暗关系,从而获得对对象各关系的整体认识和感受,现实作画过程中对各关系的整体把握。正确处理局部与整体之间的关系,避免被动抄描对象,局部拼凑面。

静物的组合与写生构图

静物的组合原则:

静物组合一般选用一些相互有联系的实物通过精心的组合搭配而成为一组感人的绘画题材,其组合的原则:

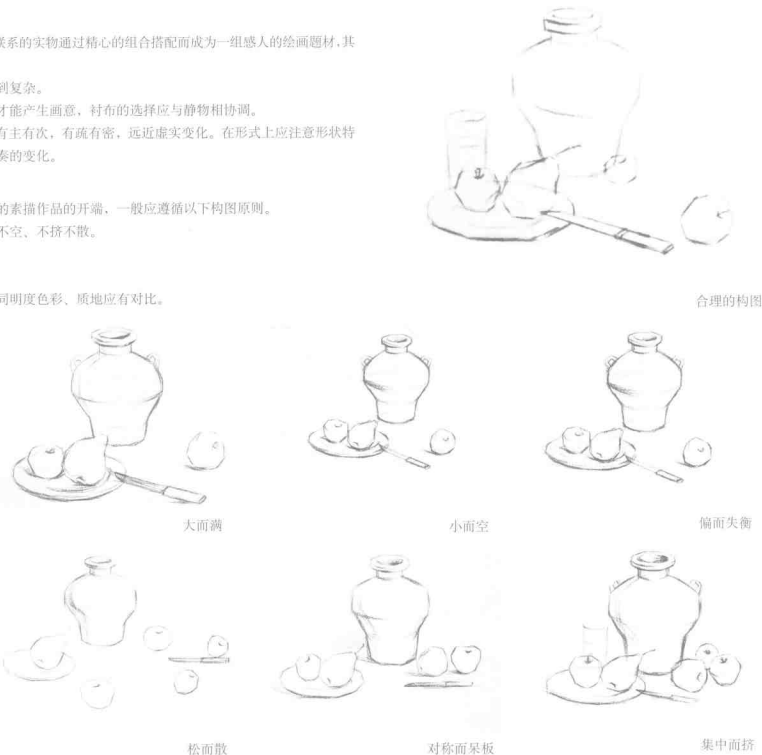
1. 按循序渐进的原则,由简单到复杂。
2. 组合的静物应有密切联系,才能产生画意,衬布的选择应与静物相协调。
3. 静物摆放应注意重心稳定,有主有次,有疏有密,远近虚实变化。在形式上应注意形状特征、大小、高低、色彩深浅等有节奏的变化。

静物的构图原则

掌握正确的构图方法是一幅好的素描作品的开端,一般应遵循以下构图原则。

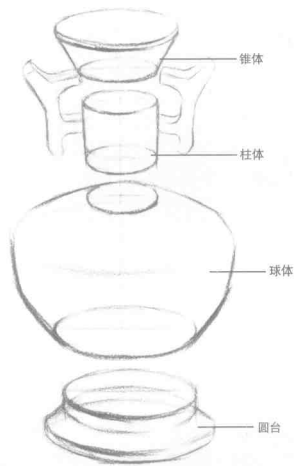
1. 在画面中的位置适中,不满不空、不挤不散。
2. 主次分明,疏密有致。
3. 重心稳定,左右美感均衡。
4. 物体形状的大小、高矮、不同明度色彩、质地应有对比。
5. 画面丰富,多样统一。

静物构图常出现的问题

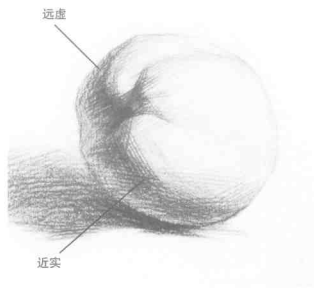
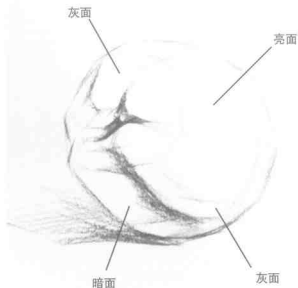
静物结构的分析方法

1. 自然界所有物体都可理解为一个或多个几何形体的组合。

2. 任何物体都是由不同方向的面按一定的形式围合而成的空间实体，在光的照射下形成亮面、灰面、暗面、反光面的连贯整体。

根据明暗关系对物体进行分面，表现对象的形体起伏。在造型过程中，加强体面意识是造型的关键，它能帮助初学者建立正确的立体造型观念。

二、静物结构素描的写生方法与步骤

结构素描是以线为基本语言来研究静物的形体结构关系的一种表现形式,它要求以理性的态度去分析表现对象,注重对象的轮廓和结构特征,从而省略其丰富的明暗、颜色的变化。对于初学者深入学习头像素描,培养理性的思维造型能力、空间想像、透视能力是非常重要的。

单体静物结构的写生方法与步骤

方罐

1. 根据方罐的结构和比例,定出上下左右的位置。

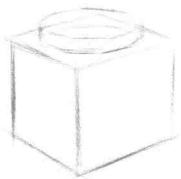
2. 用长线条概括地画出外形。

3. 用线的轻重、粗细、虚实变化进一步地把握其空间结构关系,画准透视关系。

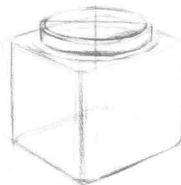
完成图:加强线的虚实处理,并辅以适当的明暗来增强形体空间感。

1

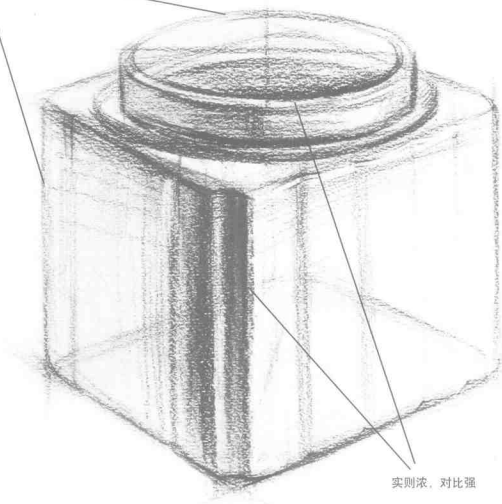

2

3

虚则淡, 对比弱

实则浓, 对比强

完成图

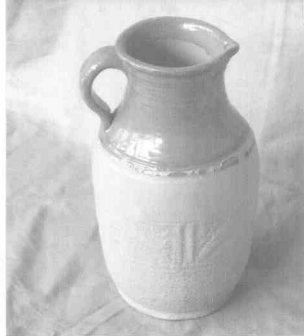
圆罐

1. 构图定位, 根据比例关系找出上、下、左、右的位置, 画出中线, 将两边画对称。

2. 观察柱罐的外形特征, 用长线条概括地画出外形。

3. 进一步表现结构关系, 注意圆的透视要准, 线要有轻重、虚实变化。

完成图: 深入表现罐口, 提把细节, 并加强线的虚实变化, 轴以适当的明暗增强立体感。

1

2

3

完成图

组合静物结构的写生方法与步骤

水果

1

1. 观察苹果、梨的形状特征，从整体出发，用长直线起形，勾出轮廓。

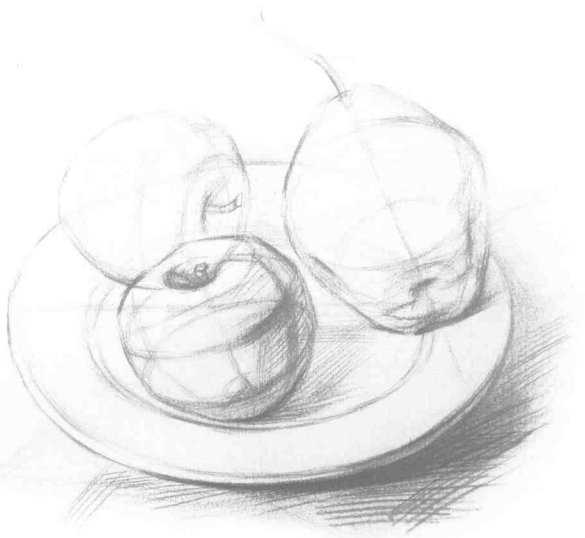
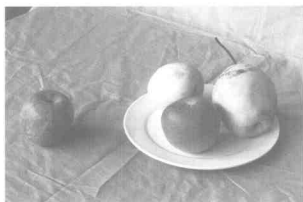
2

2. 画出结构及明暗交界线，注意线条的轻重、虚实变化。

3

3. 深入刻画物体的细节，概括地画出物体的体面关系。

完成图 调整主次、虚实、透视关系，并适当辅以明暗，增强体积感。

啤酒瓶

1. 从整体出发, 用长直线定位构图, 根据比例关系概括地画出物体的外形。
2. 根据结构关系, 进一步明确外形及细节。
3. 用线的轻重、虚实变化深入刻画形体的结构关系。

完成图: 深入刻画细节, 调整线的轻重、虚实变化, 并简略地交代料布的形。

1

2

3

完成图

有土豆的静物

物体较多的组合，静物在表现时应注意主次关系。

1

1. 用长直线定位，画出物体的大体轮廓，简要地交代布纹的起伏。

2

2. 用线的轻重、虚实变化概括地画出形体结构关系，找出明暗交界线及投影的轮廓。

3

3. 加强明暗交界线，适当运用明暗加强体积感。

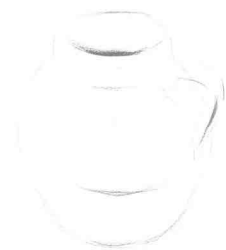
4

4. 深入刻画细节，加强明暗对比。

直线定位，大体轮廓。

结构关系，明暗交界。

深入刻画，加强质感。

完成图 调整画面的主次、虚实关系。

结构素描与明暗素描对比

陶罐质地坚硬,釉面部分光滑,感光强,高光强烈;粗陶部分表面粗糙,明暗关系柔和。

1. 结构素描

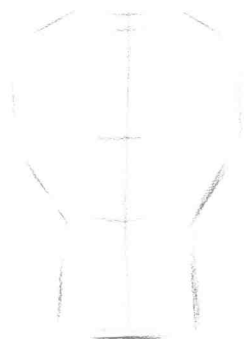

2. 明暗素描

1. 构图恰当,定出上下左右的位置。

2

2. 根据结构、比例关系用长直线概括地画出外形,注意两边对称。

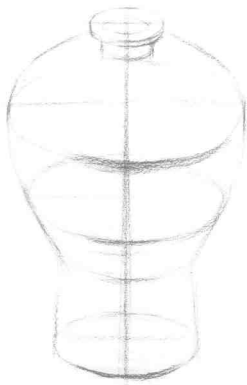
1. 构图定位,用长直线起形,确定口、颈、肩、底的比例。

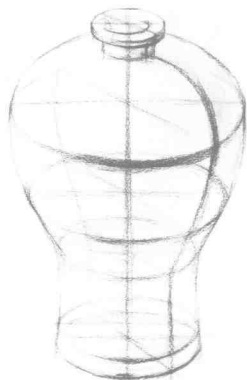
2. 画出结构、明暗交界线及投影轮廓。

2

3. 用线的
轻重、粗细、
虚实画出形体
结构，并进一
步地明确外
形。

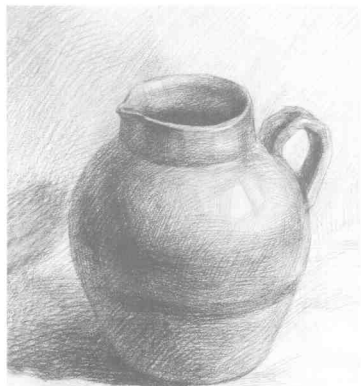
4. 进一步
刻画细节，如
罐口、底，并调
整线的轻重虚
实变化。

3. 从整体出发，
铺设大体明暗
关系，并加强
明暗对比。

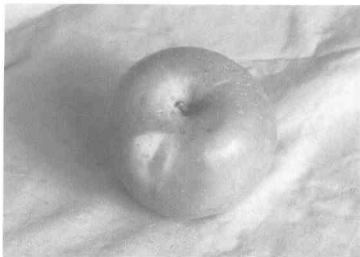
4. 区别颜色，
按照明暗关
系、形体结构
深入塑造形体
和空间。

三、静物明暗画法与质感表现

明暗画法即运用明暗调子的基本规律,表现物体在光的照射下呈现的形体、质感、空间效果。当然,静物素描造型的表现形式除明暗画法之外,还有线面结合的画法,以及前面讲的以线为主的结构画法,这里我们将以明暗画法为主来引导大家学习。

质感:质感是静物素描的重要方面。在静物的写生中,既有质地光滑的各类瓷器、金属器皿,也有表面粗糙的陶、木制品,还有各种蔬菜水果,柔软的衬布、毛皮,所有这些物品皆因质地不同,对光线的吸收与反射不同而形成各自的明暗关系。仔细分析各类物体的特性,寻找它们用笔及表现方法上的共性,就能较好地表现出它们的质感。

单体静物明暗画法

苹果

颜色鲜艳,质地细腻,在光线下显现柔和的明暗关系。

1. 用直线定位,画出基本形。
2. 用轻重、粗细变化的线条画出结构及明暗交界线,并进一步明确轮廓。
3. 铺设大的明暗关系。

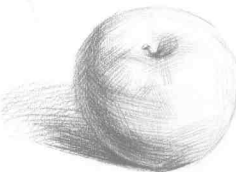
完成图:深入形体刻画及细节表现,调整虚实空间关系及明暗层次,增强体量感。

1

2

3

完成图

